DOI:10.16565/j.cnki.1006-7744.2013.31.014

杨贵妃对唐代舞蹈艺术贡献探析

□ 玉林师范学院音乐舞蹈学院 张江政

摘 要 说到杨贵妃，没法避开舞蹈艺术而不谈。本文将从艺术的角度出发，着重阐述杨贵妃的艺术态度——开明与包容，和她所作出的贡献。

关键词 杨贵妃 舞蹈 艺术态度 贡献

从艺术修养来看，唐玄宗与杨贵妃不愧为一对艺术家。彼此相爱的十四年里，几乎都是在歌舞声中度过的。如果说，唐玄宗是杰出的音乐家，那么，杨贵妃就是位丰艳且富有风韵的出色的歌舞家。

一、杨贵妃及其歌舞艺术才华概述

杨玉环，字太真，蒲州永乐(今山西芮城)人。得宠于唐玄宗，封贵妃，世多称杨贵妃。杨贵妃具有天赋的艺术素质，十余岁在歌舞中心的洛阳开始学习，很快就显露出才华，惹人注目。召入内宫以后，以绝代姿色与兼通音乐歌舞，使她与一般只善歌舞的嫔妃区别开来，受到唐玄宗的专宠。杨贵妃也是多才多艺，善奏各种乐器。首先，她以弹拨琵琶见长。许多人包括虢国夫人都拜她为师，自称"琵琶弟子"。据《开天传信记》载，贵妃还是击磬高手。

尤其，杨贵妃是以出色的舞蹈家而彪炳于盛唐史册的。她善舞"霓裳"与胡旋舞。天宝年间，玄宗沉醉于丝竹齐鸣、翩翩起舞的艺术气氛中，能歌善舞的杨贵妃投合了唐玄宗的艺术情趣，唐玄宗大有知音恨晚之感。在帝京兴庆宫与骊山华清宫，他俩在歌舞活动中，配合默契。或者联袂演出，玄宗调玉笛以倚曲，贵妃"笑领歌"，甚为得意。

更为难能可贵的是，杨贵妃与唐玄宗对外国及少数民族乐舞所采取开放、豁达的态度，不吝啬地培养新人和创建歌舞机构，使得唐代舞蹈的发展，获得了广阔、深厚的基础和极其丰富的滋养，因而大大加速了发展进程，提高了艺术水平。杨贵妃本人对舞蹈艺术的发展也作出了重大的贡献。

二、大胆地将国外舞蹈艺术吸纳入创作实践

唐朝最负盛名的《霓裳羽衣舞曲》，仿佛是一座爱的桥梁，把唐玄宗与杨贵妃紧密地连在一起。这不仅是盛唐历史上的佳话，而且是古代艺术史上的大事。

据《长恨歌传》记载，唐玄宗初次召见寿王妃杨玉环时(开元二十八年)，"进见之日，奏《霓裳羽衣曲》以导之"。为什么唐玄宗选了《霓裳羽衣曲》演奏呢?因为它是当时最流行的名曲，而且包含着唐玄宗本人的艺术创作。这里，必须回顾一下它的来龙去脉。

据宋代王溥《唐会要》卷33《诸乐》披露："婆罗门改为霓裳羽衣。"这就把曲的渊源揭示出来了。查唐史，开元八年，杨敬述官为凉

胡服的主要形式是：头戴锦花、上身着翻领窄袖袍，上身衣服长度到膝盖上，在腰间系一条革带，下身穿着条纹的小口裤子，脚上穿一双软底的胡式风格的靴子。其中很多女子喜欢穿着窄袖紧身袍，袖窿窄紧，衣身合体，对襟系扣充分展现出女性玲珑有致的体态曲线[7]96。倾国倾城的杨贵妃在跳《胡旋舞》时就是穿着这种窄袖紧身袍的胡服，其美轮美奂的舞姿，美丽动人的旋转姿态，深得唐玄宗的宠爱。此外，还有流传到现代的《虢国夫人游春图》也是表现杨氏姐妹穿着男装出行踏青的欢乐场景。胡服小袖袍在唐代非常流行的一个重要原因在于它不仅款式新颖，还使人活动起来很方便，既时尚又实用。但是唐代女子所穿着的胡服和北方胡人穿着的胡服是有区别的。前者是采用很多种不同的面料，然后添加多种装饰元素，对胡人胡服进行大尺度改造，使其变得更加美观，更加符合唐代人兼容并蓄的价值观念以及多元化的审美理念。

三、唐代女子服饰在中国服饰史上的地位

唐代女子服饰作为唐朝灿烂文化的一部分，其别具一格、洒脱开放的着装风格使得中国封建时代的各个朝代都无法与之相提并论。其着装大尺度袒露、丽装露面的那份大气、张扬成为我国服装文化艺术领域的一朵奇葩[8]62。但是随着大唐的灭亡，其袒露开放的服饰风气也随之烟消云散，消失在历史的滚滚风烟中。

唐代女子服饰风格开放袒露，色彩极其浓烈，彰显着服本人的个性特色。和汉服华贵、繁多样式的服装形式相比，唐代女子服装色彩艳丽，但衣服款式上显得奔放、自由，和宋朝温良贤淑、纤弱轻柔的淡雅服饰风格相比，唐代女子服饰多洒脱豪迈，奔放灵动，就连明代、清朝的服饰风格都不能与之媲美。自从宋代投降以后，人们越来越崇尚娇小、瘦弱的体态美，发展到明代，女子服饰愈发的娇小可怜。而到清朝，女子服饰呈现出遮天盖地的镶滚绣的特点，把原来灵活多变的服饰风格彻底改变。而开放大气、异彩纷呈的大唐女子服饰，不仅上承中华民族冠服制度的源头，下开启衣冠途径，在中华民族服饰历史上留下了浓墨重彩的一笔，具有重要的承上启下的历史作用。

唐代作为中国封建史上最强盛的王朝之一，在政治、经济、文化、外交等各方面都取得了辉煌的成就。而唐代女子服饰凭借着开放、自由的设计风格、丰富多样的款式、瑰丽明艳的色彩，在中国服饰历史上占据着重要的地位，对后世服饰风格产生了重要影响。从唐代整体的服饰风格来看，唐代女子服饰主要具有衣着开放、女子着男装以及盛行着胡服的三大特色。中国服饰犹如中国文化，是在各民族相互渗透、融合、创新的过程中形成的，唐代女子服饰的就是对封建服饰文化的创新，这也启示我们在设计现代服装时，不能只进行简单的模仿或者复制，而是要深入地思考中国传统服饰文化的精髓，从而设计出的服装既能体现传统服饰文化的文化意蕴，同时又符合现代人们的时尚审美观念。

参考文献
[1]蒲静.浅谈盛世大唐开放思想影响下的女子服饰观[J].当代艺术,2010(3).
[2]周亚辉.浅谈唐代袒露装[J].美术大观,2006(1).
[3]李丽.唐代女子着装初探[J].聊城大学学报,2008(2).
[4]罗进.论唐代服饰的特点及成因[J].兰台世界,2012(12).
[5]周婷.浅析唐代仕女服饰的特色[J].艺术教育,2008(12).
[6]张玉军,等.盛唐仕女服饰刍议[J].内江师范学院学报,2010(S2).
[7]王雪梅.唐代妇女服装的特征与风尚[J].兰台世界,2013(7).
[8]胡艳丽,曾梦宇.侗族服饰的源变及其艺术特征[J].兰台世界,2013(1).

州都督。凉州地处丝绸之路上，西来的胡乐经此传入中原。杨敬述把婆罗门(天竺)曲献给朝廷，唐玄宗十分喜欢。但对此，玄宗以中原的清商乐为主，糅合了印度的佛曲。这样，盛唐法曲的代表作诞生了，玄宗给它起了美名，叫做《霓裳羽衣曲》。由于是自己改编的，所以玄宗对这支乐曲特别喜欢，在骊山温泉宫初次召见杨玉环时令奏此曲。正是通过《霓裳羽衣曲》的演奏，揭开了李杨爱情的序幕。

据古代舞蹈史的专家分析，杨贵妃是《霓裳羽衣舞》的编舞者。旧、新《唐书》本传赞扬她既"晓音律"，又"善歌舞"。换句话说，她是兼具音乐与舞蹈的通才。自杨贵妃得宠以后，无论在长安兴庆宫，还是在骊山华清宫，"仙乐飘飘处处闻"，生活于"缓歌慢舞"之中。正是这种仙境气氛，推动了舞的创作。曲尽其妙，舞尽其态。杨贵妃深得乐曲的旨趣，运用"小垂手"等优美的传统舞姿，又注入了西域舞伎的旋转动作，赋予它绰约多姿、宛转飘忽的旋律，使舞与曲达到完美无缺的艺术佳境。

杨贵妃编舞的成功，标志着《霓裳羽衣舞》的进一步完善，舞蹈表演包括了奏曲的内容，它是西域舞与中原舞综合性的乐舞艺术，技艺水平远较单纯的乐器演奏为高，更为广大的观赏者所欢迎。

三、深化乐舞的对外开放

杨贵妃不仅擅长霓裳舞，而且还善跳胡旋舞。她和唐玄宗一样，对待胡人舞乐的态度，是颇为开明的。既注意吸收，又加以创新，为盛唐艺术宝库增添了一笔财富。

追溯历史，胡旋舞，象《新唐书·五行志》说的"本出康居"。早在南北朝时就传入中原了，唐初流行于宫廷。及至开元、天宝时，西域康、米、史、俱密诸国屡献胡旋舞女，从宫廷到民间，盛行一时。这种舞以旋转便捷为巧，学习较易，流传就广。

由于杨贵妃和唐玄宗的喜爱与倡导，胡旋舞成为内宫宴乐活动的节目之一。天宝六载，安禄山入朝，宴于兴庆宫勤政楼。"玄宗每令作《胡旋舞》，其疾如风。"可见玄宗是很欣赏胡旋舞的。而安禄山虽然自称体重三百五十斤，腹垂过膝，但跳起舞来，旋转如风，说明他舞蹈本领的高超。至于杨贵妃，虽然现存史籍上没有关于她跳胡旋舞的记载，但从她善舞"霓裳"，可以推断她会舞"胡旋"，因为两舞具有共同的身段舞姿。白居易说她"最道能胡旋"，当有史实根据。天宝末年，康居又献胡旋女，正是迎合了唐玄宗与杨贵妃的爱好。

从胡旋舞的流行，可以看到杨贵妃和唐玄宗对外来艺术的开明态度。盛唐时期，对外来的文化抱有极恢廓的胸襟，禁忌较少，或者吸收而加以创造，或者移用而加以推广。

与保守的歌舞之人相比，相形之下，杨贵妃与唐玄宗倒是坚持歌舞革新的中坚力量。他们对胡音夷舞不予排斥，相反，积极提倡，使"胡化"或"胡俗"成为时髦。这实质上是盛唐乐舞对外开放的深化反映，具有一新唐人耳目的启迪作用。如果一味排斥外来乐舞，哪有盛唐艺术苑里的万紫千红呢?

四、礼待艺人，培育新苗，不拘一格

唐玄宗与杨贵妃，作为一对出色的艺术家，礼待各种歌舞名伶，培养艺术新人，随和相处，切磋技巧，没有皇帝的专横，没有宠妃的刁习，这实在是很可贵的。

古代乐工归太常寺管辖，编入乐籍，号"太常音声人"，是封建社会里的特种专业人户。士流已不屑与之为伍，更不用说贵妃了；至于教习乐工的乐师，也是不预士流的贱民。但杨贵妃却能亲自"教太常乐工子弟三百人为丝竹之戏"，对才艺出众者让玄宗予以优厚赐赏或者破格授官。她对艺人的关怀，是历代贵妃中罕见的。因此，大批名师如马仙期、张野狐、贺怀智等等，纷纷汇集于玄宗手下。特别是著名音乐家李龟年、彭年、鹤年兄弟三人，以"才学盛名"，深受玄宗"顾遇"。他们在东都大起第宅，"逾于公侯。"总之，把优倡之类贱民当做有一技之长的艺人看待，是盛唐包容开明气象折射出来的人性曙光，应当刮目相看。

除了太常乐工外，唐玄宗还十分重视各地民间艺人。开元二十三年(735)正月，玄宗在东都命三百里内刺史、县令各率所部音乐，集于五凤楼下，"令较其胜负而赏罚焉。"怀州刺史以车载乐工数百，皆衣文绣，服箱之牛皆为虎豹犀象之状，观者骇目。这种盛大的会演，为选拔人才创造了条件。

影响所及，杨贵妃对善歌善舞者也很器重。她身边有两名侍儿，善歌的叫红桃，善舞的叫张云容，彼此融洽，互相教习。还有一位新丰女伶谢阿蛮，以善舞著名，"常入宫中，杨贵妃遇之甚厚，亦游于国忠及诸姨宅"。谢阿蛮，与杨贵妃素无瓜葛，但让她出入禁宫，完全是出于对舞蹈名艺人的赞赏，或许可以彼此切磋技艺。贵妃特赠以"金粟装臂环"，阿蛮一直珍藏在身边。可见，杨贵妃是颇有人情味的，待人厚道，培养人才不拘一格。

五、创建乐舞教演机构，推动舞蹈的发展

在杨贵妃的建议下，唐玄宗新设的宜春院，亦是梨园，不过，教习的是以女性为对象。据《新唐书·礼乐志十二》载：玄宗以"宫女数百，亦沟梨园弟子，居宜春北院"。宜春院当在西内宜春门内，近射殿。它的设置比梨园晚些，但在开元中似已经有了。如果认为"天宝中"才建立，似未必正确。当然，天宝年间，由于杨贵妃倡导歌舞，宜春院更加火红了。张祜诗云："宜春花夜雪千枝，妃子偷行上(玄宗)密随，便唤耍娘歌一曲，六宫生老是蛾眉。"这里道出了杨贵妃与宜春院关系的密切。妃子住在南内兴庆宫，宜春院在西内大极宫宜春门内，相隔尚远，须经夹城复道，故诗人想象贵妃"偷行"而玄宗"密随"。当然，"偷行"与"密随"均属虚构，不过，反映了唐玄宗与杨贵妃是经常到那里去的。

宜春院与梨园还有一个区别是：前者以习演歌舞为主，后者以习奏乐曲为主。歌舞以女性擅长，所谓长袖善舞，宜春院可说是皇家歌舞集训、排演场所。因系宫女习艺、演艺，故也称宫妓，亦名"内人"，人数仿照梨园，其中优异者单独演于内宫小殿，一般性的众多艺人则演出在群众场面。在天宝弥漫乐舞的气氛中，经唐玄宗与杨贵妃的关怀，宜春院里培养了一批女歌舞家。王建《宫词》云："缝着五弦琴绣袋，宜春院里按歌回"，"小随阿姐学吹笙，好见君王乞与名。"这些弹吹丝管乐器的宫妓，可惜没有留下姓名。总之，宜春院对培养女歌手、女舞伎、女乐工起了重要的作用。

杨贵妃是古代四大美女之一，"羞花"对应指的就是她，且歌舞艺术禀赋极高，更难得的是她开放并蓄的艺术胸襟，这种艺术态度引领着她对舞蹈作出了很大的贡献。在创作实践中，她将西域舞蹈艺术融入其中，创作出了千古名作《霓裳羽衣舞》，积极倡导外来的胡旋舞，并亲身而为，这是一种艺术文化上的对外深化开放；以非凡的艺术勇气，不拘一格的培养乐舞新人，建乐舞教演机构，规模式的推动着舞蹈艺术的发展。

参考文献
[1]刘芹.中国古代舞蹈[M].商务印书馆，1991.
[2]张援.中国古代的乐舞[M].希望出版社，1999.
[3]王克芬.中国古代舞蹈史话[M].人民音乐出版社，1980.
[4]袁禾.中国舞蹈[M].上海外语教育出版社，1999.